

節奏

20年前，大學畢業的我先到巴黎待了一年，隨後就因為分發的關係來到臺東的關山國中教書，還記得我拖著行李抵達關山車站時已經是晚上了，雖看不清周遭的景物，但年輕的我卻感覺好像來到一個跟法國一樣遙遠而陌生的國度。第二天一大早，一個新世界在我眼前展開，這陌生感很快變成對身邊一切事物的好奇與熱愛。一直居住在都市的我，完全進入到另外一種節奏的時空中，這種節奏與都市那種速度、規矩、邏輯、目標式的節奏不同，這種節奏是雲是山，是田野也是樹木。當時的我總感覺整個世界好像在一直輕輕地搖擺著，流動著，一種從不重複的循環讓我想到莫蘭迪的瓶子畫，只是稍微更動一下位置與組合，又是一張一點也不遜色的傑作。我迷上了這種節奏，買了一台數位錄影機，每天拍各式各樣的雲，光線，與山色。很多年後，我才發覺，那節奏一直記錄在自己身上，形成我感受世界的一種基調。近年來，在思考藝術時，我常回想到這段臺東的經驗，它成為我思想與感覺上一個重要的參考點。影像從一開始對我來說就是外在事物的另一個形體，像是山色的倒影與山共同構成的風景一般。如果幸運的話，透過影像我可以繞到事物的內裡去重新認識它。而這個參考點也告訴我，眼前的世界之物足以回答所有的問題，我們只需要凝神傾聽。

大象·奏·鳴·曲

王雅慧 WANG YAHUI

策展人 王韓芳 WANG HAN-FANG

2021
5.22
-7.18

二零一捌年 攝影#6，微噴輸出於藝術紙並裱於鉛板，120 X 97 cm

二零一伍年 返影入深林#1，微噴輸出於藝術紙並裱於鉛板，100 X 100 cm

複數

某日，在一個咖啡廳與藝術家相談，她提到展名不如就叫大象奏鳴曲吧！於是我們聊著聊著，也展開了各種有意思的想像。「大象」是什麼呢？是顯現之象？是四足生物？還是一種數學？那「大象」加上「奏鳴曲」又將會成為什麼？「大象」與「奏鳴曲」二詞，似乎在各種形式的兩向度間延展想像與張力，實物與虛像、具體與抽象、畫面與旋律、固定與流動、局部及整體，形成了一個小小的思想宇宙，映照著事物的運作與關係以及觀察者的認識與意義建構。

「大象奏鳴曲」展出王雅慧自2015至2021年間的創作，藉由階段性回看的機會，呈現這些年來藝術家的創作軌跡及數件為本展而做的新作。展出內容穿梭在繪畫、雕塑及影像等物質與影像媒材的思考之間，提供集中觀看藝術家及其作品多種聯繫的機會，也引導我們在更深的層面上思考這些聯繫的交織。作品《返影入深林》系列在攝影與繪畫之間折疊空間；《林中路》使影像與繪線交會又別離；《時間之書 #3》將物件的顯影與影像的流動在某時融為一體，又在某刻各自存在；《海》則在實木層板、一杯水、大海的瞬間定格影像及轉動的方針間呈現靜態又具時間性的觀看經驗。這些介於影像與物質間的不同接觸與共振，是不同聲部的應和與共唱。從物件的運動思考時間的遞嬗，從時間的路徑觀看空間的變

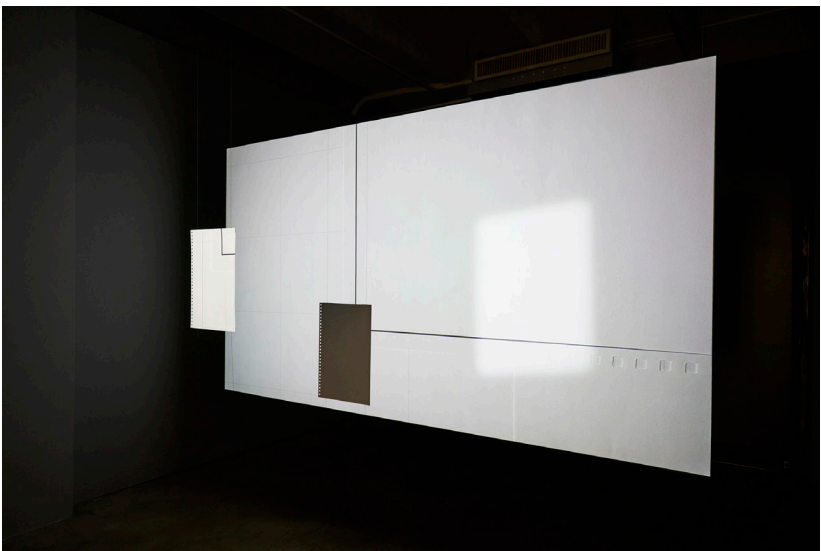
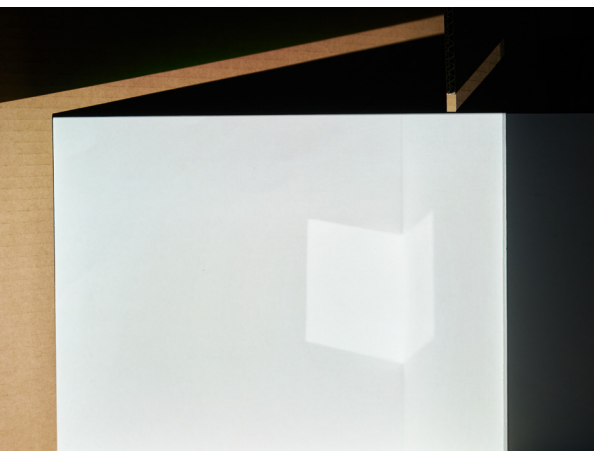

化，從空間的變化思索物我的關係，從物我的關係感受影像與物質的共性。從這個角度思索王雅慧的創作，無論是裝置、平面攝影、或是雕塑似的影像裝置，都可以追溯到一種整體觀。或者更為精確的說，不是一個由中心出發的線性因果關係，也不是一個將事物本質與感官經驗分開進行形而上論辯的過程，而是企圖多元向度地去固定（成像）一種微妙流動的「關係狀態」。

也因此，在創作者內在邏輯的整體性思維之下，此展預期拉出一條線來思考其創作中物質與影像的複數關係。物質，正如原子與分子結構，帶著排列與建構的性質，也帶著產生與消逝的節奏；而影像，則帶著觀看角度與流動關係的詮釋，同時也隱含著現實世界中物質或事件的同一痕跡。在山歌廳中，想像在觀看角度與流動關係中感受物質的排列與建構，正如同我們面對巨觀世界的觀看，大至前方經過的大象，小至地上揚起的灰塵與之間應運而生的微風，全景存在且開放，不斷地循環卻又恰似靜止，如同星辰各自獨立又彼此相依地於空間各角緩慢明滅。而在海舞廳中，則想像在物質的排列與建構中感受視線與感知的流動，更像微觀世界中因應著觀看者的位置與主動動作，致使事物的排列與意義產生殊異的理解與面向，進而於經驗中反顯了象外之象。複數於此展中，除了事物多重關係的併呈之外，亦還有幾個意含上的假設。其一是升維狀態，自點至域將時間與空間納入平面；其二是帶著旋／翻轉的動作與意念，一如認識框架上的翻轉，又如樹木於湖邊的倒影或數學中融合了實物與虛像的複數平面。

王雅慧的作品是一種既是「實物」又是「影像」的複數，而這個關係可自藝術家對於繪畫（性）的研究窺見一斑。在繪畫發展的過程中，從擬真再現至屏除框架更加著重描繪我們所見所感的樣貌，自圖像的製造趨向更為物質性的感知與精神性的觸。若能說，那是一種想像生理的感知系統作為影像產生系統的基進嘗試，那麼我們也許可以進一步說，這之間的差異在於思考「觀看者」的存在，以及容納現場性的加入。我們感知的動態過程，也是事物的恒定與認識的流動總和。物本身是否包含著影像性？或是影像中的物質性是什麼？若打個比方：一杯半滿的水中放進了一支筆，而觀看者在水杯周圍環繞移動，即誕生了一支曲折的筆。這支曲折的筆被環繞水杯的觀看者每日以一個恰好的角度記錄了下來，則這個影像就含括了水、筆、光、物質特性的折射與反射、觀看者的移動和所有存在物存在的空間統合而成了一個現下的關係。他們達到了一個新的一統性和諧，在於觀看者將彼此的物質性關係與影像關係（光）在其感官間產生了新的運動。而若我們再進一步的說，當今日我們擴充影像生產的機器自我的身體延伸至攝錄影機時，多元變動的系統使變因變得更加繁複。而在這樣的繁複性當中，若能脫離筆、水杯本身的固定定義，而隨著每個當下去深刻理解其物性及與周邊的關係，即會發現藝術家所追求的某種平衡狀態，及對於物質的探索與移換，穿梭在繪畫、雕塑及影像等媒材之間。因為那樣的秩序與平衡致使遙遠或是臨近的所有事物都是相關聯的，也共振了生命經驗中的某種曾經的印痕。就如同灑著陽光的午後，落下的雨滴（在我的生命中的那個下午那條街上）化作了鑽石。這是王雅慧作品當中的奧妙之處，有生命感也有物性。

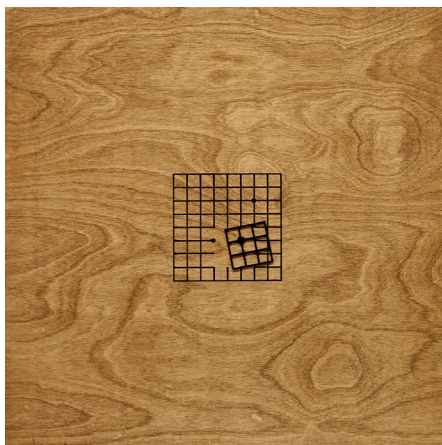
二零二一、二零一九年 時間之書 3、2 (局部) / 雙 / 單頻道錄像裝置 / 尺寸依場地而定

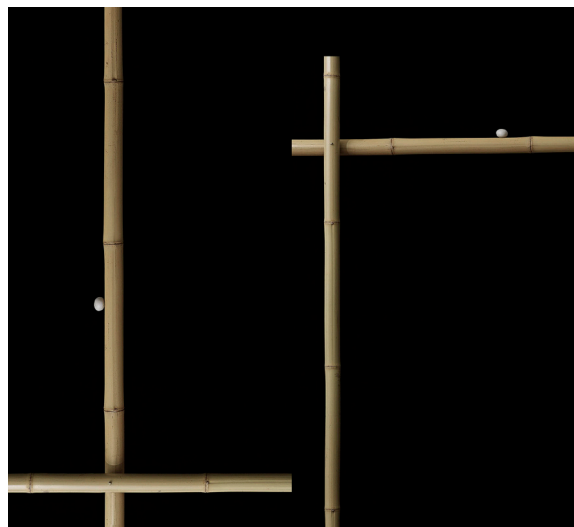
二零二零年 筆記本 / 單頻道錄像 / 素描紙 / 尺寸依場地而定

「物」與「影像」，或是我們說「物與物與我的關係」與「影像」可以陳述的很複雜，但卻也可能清晰地如同一個點。端看於我們怎麼去思考「關係」是「之間」還是「定向」。物本身的物理性存在難以辨証，即便我們發展了觀測系統，緣自於我們無法辨証關係者視角的客觀性，物的存在同樣也只能被局部定義。也因此物的性質將隨著其不變本質、觀察者的時間與空間質地不斷以奇妙的秩序變化，正如同波粒的二元性，也如同藝術家言及的時間是事物的一種質地。而影像，作為關係的一種見證，也在王雅慧的作品中成為了某時刻「物」的一種存在與記憶，連結了觀察者的內在空間與外在風景，影像通過感知系統也成為了被顯現的物。

所以，當我們回到「大象奏鳴曲」，也許大家的心中已有了一個屬於自己的複數節奏。卡爾維諾在《未來千年文學備忘錄》中曾提過，在某些時刻，他覺得整個世界都在變成石頭；而在梅杜莎的神話中，柏修斯依憑了萬物中不斷流動的對象，即風和雲，目光盯緊銅鏡中的形象（間接映象）所示，避過了石化的必然。他的這段話，我覺得某程度正回應藝術家對於世界本質及關係的思考。大象，是一種複數關係，是實相也是虛相，是局部也是全貌，是觀看也是存在；奏鳴曲，是旋律的各部呈現，也是各角度的觀看與感知編曲。那麼，大象奏鳴曲，則是兩者的併呈，是詩性且輕盈地解開石化，也是超越分類的整體性，是物性是事物之形與其內在關係，也是王雅慧此展的主旋律。

二零二零年 棋盤 #2，染色木板／時鐘機芯／黑色壓克力／油畫，43 X 43 X 4.8 cm

二零二年 竹子 #1（局部），微噴輸出／實木層板，118 X 139 X 20 cm

藝術家 —————

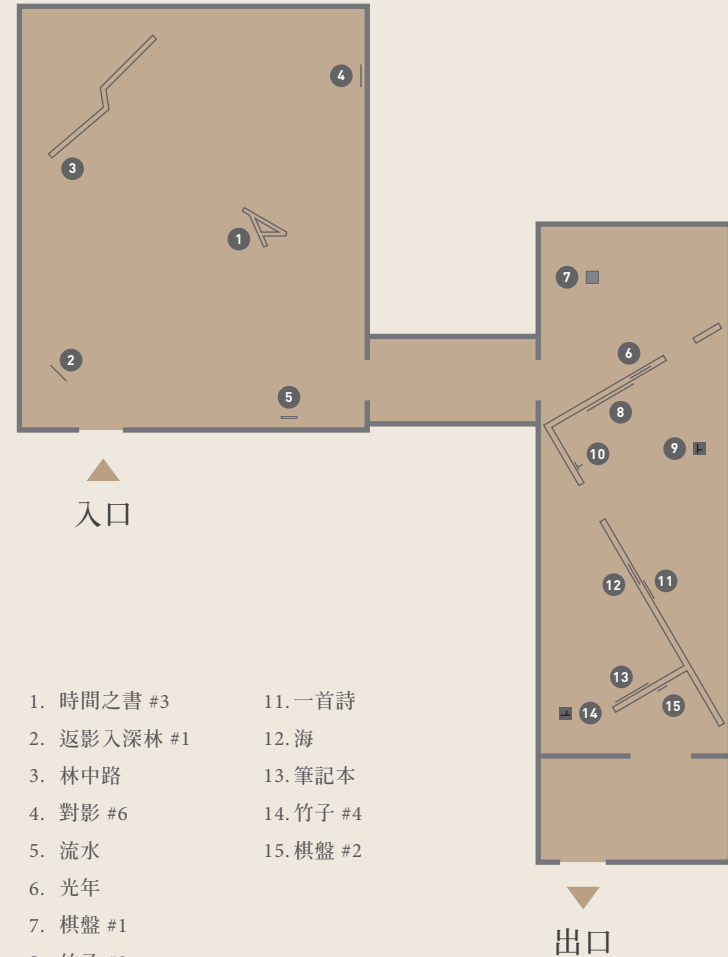
王雅慧 生於台北，目前工作、生活於台北

畢業於國立臺北藝術大學科技藝術研究所。王雅慧將當代生活的影像空間視為宇宙一隅，想像自己如同天文學家一般從中觀察和想像，試圖洞悉事物之間的隱密關係。她的創作形式含括錄像、裝置、攝影、繪畫，從現實與影像的交會重疊處提出許多關於虛/實、內/外空間、影像本質、觀看經驗等問題。在創作主題上，則關注在東方的自然哲學中，人與世界的關係與思維方式，並從當代生活的經驗中，探索重新納入這種思維方式的可能性。王雅慧過去曾獲臺北美術獎與國巨科技藝術獎，亦曾受邀參與紐約 Location one、巴黎西堤國際藝術村及芬蘭赫爾辛基等國際駐村計畫。作品曾多次參與國際展覽及放映，如：2010年台北雙年展（臺北市立美術館）、2008年上海雙年展（上海當代藝術博物館），2008年鹿特丹國際電影節及2008年龐畢度電影節（龐畢度中心）等。近期則於德國基森新藝術協會、誠品畫廊及絕對空間舉辦個展，並與臺北市立美術館兒童藝術中心的「時間在哪裡」教育計畫合作展出作品。

策展人 —————

王韓芳 生於基隆，目前工作、生活於台北

畢業於國立陽明大學，曾任空總文化實驗室（現名空總臺灣當代文化實驗場）籌備小組成員、耿畫廊 / TKG+ 展覽企畫及2020台北雙年展公眾計畫專案等。關注當代生活的表徵，思索相關的生命經驗變化其來何自，並進行相關方向的假設與研究。核心興趣在於思索科技、文明及知識發展如何帶來人的重新定義及人與外在關係的重整，同時也思索技術作為一種社會基礎結構，將如何影響個人的感知經驗、主體性建構及未來的群體生活與社會想像。近期展覽經驗包含：2019年紐約 Performa19 雙年展 台灣館 curatorial fellow、2019年「即溶生活：未來記憶的想像」策展人（MoNTUE北師美術館）、2018年「離線瀏覽」第六屆台灣國際錄像藝術展助理策展人（鳳甲美術館）。

1. 時間之書 #3	11. 一首詩
2. 返影入深林 #1	12. 海
3. 林中路	13. 筆記本
4. 對影 #6	14. 竹子 #4
5. 流水	15. 棋盤 #2
6. 光年	
7. 棋盤 #1	
8. 竹子 #1	
9. 竹子 #2	
10. 竹子 #3	

指導單位

主辦單位

承辦單位

執行單位

贊助單位

誠品畫廊團隊

總監 趙琍

展覽統籌 陳柔吟

展覽執行 張芷鈞

行銷宣傳 陳誼惠

平面設計 賴盈成

空間設計 山厂建築工作室

展場技術 也許有限公司

燈光設計 也許有限公司

特別感謝 劉行一、劉孟宗、楊凱婷、馮馨、林芝宇、
賴瑋婷、許峰瑞、劉仁凱

Still
Life
Sonata
大象·奏·鳴·曲

本冊出自展覽「大象奏鳴曲」，展於臺東美術館，
展期：2021.5.22 - 7.18

 臺東美術館
Taitung Art Museum

臺東縣臺東市浙江路350號 089-330252 週二至週日 09:00 - 17:00

